1972 г.

9 0 5

МРТУ 19 № 183-65

0

5

ДИАФИЛЬМ

04—2—016

ХУДОЖНИК АЛЕКСАНДР ДЕЙНЕКА

„Художник обязан глубоко и зорко видеть и понимать, чем живет его родина" — эти слова народного художника СССР, лауреата Ленинской премии Александра Александровича Дейнеки звучат как девиз его творчества.

Жизнь советского народа, советской страны, идеи и чувства, борьба и поэзия нашей эпохи—вот основное содержание искусства Дейнеки, автора сотен картин, рисунков, мозаик, фресок, скульптур.

«Строительство». Фрагмент панно для Брюссельской выставки.

„Я часто задаю себе вопрос — почему мне пришлось работать в самых разнообразных видах и техниках художественного творчества? Думаю, что это свойство не только моего характера — это особенность нашего времени. Возникают новые задачи у страны, выдвигаются новые изобразительные формы“.

Произведения Дейнеки начали появляться на выставках в середине 20-х годов. И уже в первых его работах виден облик новой жизни, слышатся ее ритмы и музыка—песни свободы, энергии, радости труда.

«На стройке новых цехов».
1928.

„Я увлекался кружевом заводских конструкций, но они только фон. Я всегда изображал человека большим планом, в сильных, типичных движениях".

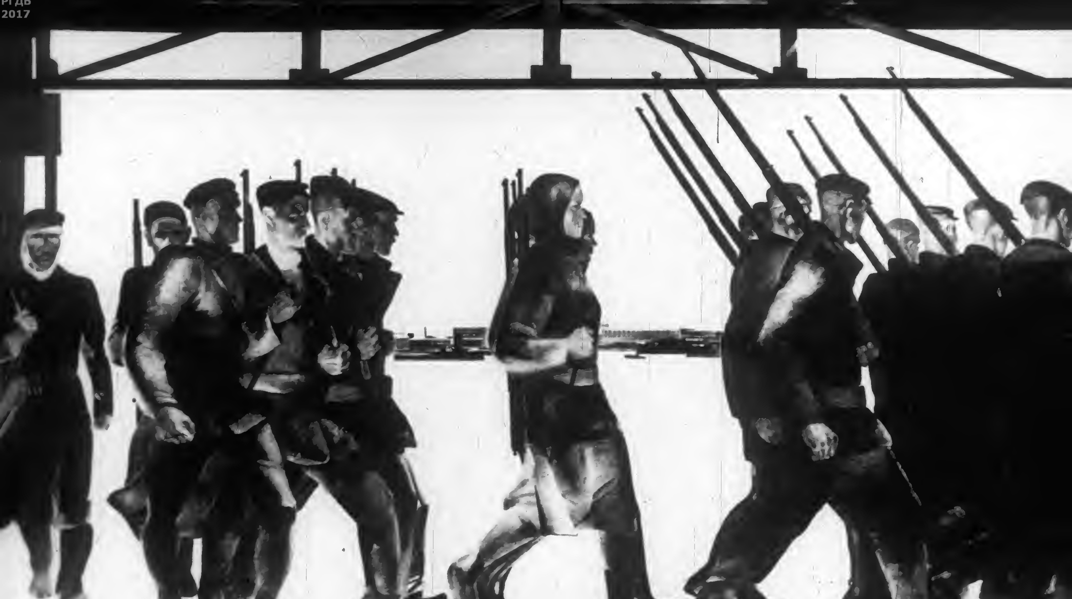
Полотно Дейнеки «Оборона Петрограда» (1928)—один из шедевров советского искусства. Здесь властвует суровая сосредоточенность, собранность чувств, сила революционной целеустремленности.

Эскиз.

Первоначальный эскиз был перегружен множеством мелких повествовательных подробностей. В картине их нет.

„Мне ничем посторонним не хотелось разбивать ритма, которого я добился, и впечатления воли и тяжелых страданий, поэтому я отказался от всякой лишней бытовщины, которой много в эскизе к картине“.

Отточенно-четкий ритмический строй составляет основу всей композиции: кажется, слышишь маршевую четкость движения отряда, идущего на фронт.

Контрастом выглядит усталое, тягучее движение группы раненых, возвращающихся с поля боя.

О борьбе за свободу, о мужестве и моральной стойкости героев революции рассказывает и картина «На допросе» («Допрос коммуниста»), созданная в 1933 году.

А за год до этого Дейнека написал «Мать». Её называют иногда «советской мадонной тридцатых годов». Картина воплотила новый идеал женской красоты—земной и демократичный, мужественный и гордый...

«Купающиеся девушки».
1933.

„Я люблю спорт. Я могу любоваться часами на бегунов, пятиборцев, пловцов, лыжников. Мне всегда казалось, что спорт облагораживает человека, как все красивое. Мне нравится воля спортсмена, которой он управляет".

«Бег». 1932.

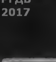
Спорт у Дейнеки—это естественное и свободное проявление силы людей, здоровых духом и телом, волевых и энергичных.

16

«Обеденный перерыв в Донбассе». 1935.

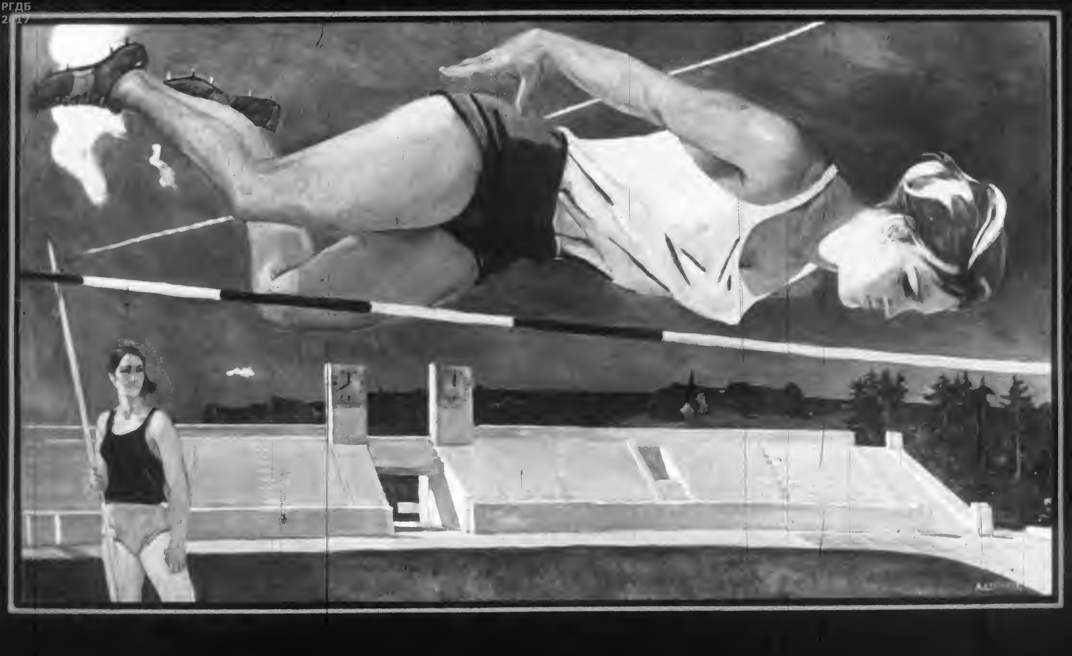

Спортивный плакат. 1933.

Иные из работ Дейнеки на спортивные темы поражают остротой и оригинальностью решения, неожиданностью ракурсов, броской силой образов.

«Вратарь». 1934.

«Юность». 1962.

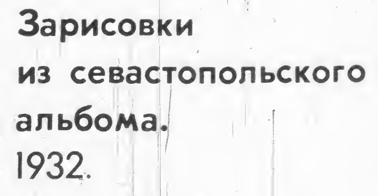
На протяжении многих лет художник изучает спортивную жизнь, посещает спортивные соревнования, «берет на карандаш» динамику, пластику, ритмы спорта.

«На зарисовках в Севастополе». 1932.

„Я часами покрываю листки альбома... „снайперскими“ набросками с динамовских прыгунов. Через каждую минуту в воздухе летит человек... Мгновение — и пока голова прыгуна выскакивает из воды рывком, врисовываю в лист впечатление“.

Зарисовки из севастопольского альбома. 1932.

«Боксер».
Деталь. Дерево. 1947.

На основе подобных впечатлений Дейнека создает не только картины и рисунки. Спортивные сюжеты встречаются и в его работах, принадлежащих к иным видам искусства.

«Стометровка».
Бронза. 1947.

Особой значительностью обладают монументальные композиции мастера на спортивные темы—фрески, плафоны, мозаичные панно. „...*Живописный, пластический образ должен быть прост, реален и лишен литературности*“.

«Лыжники». Флорентийская мозаика. 1950.

«Хоккеисты». Мозаика. 1961.

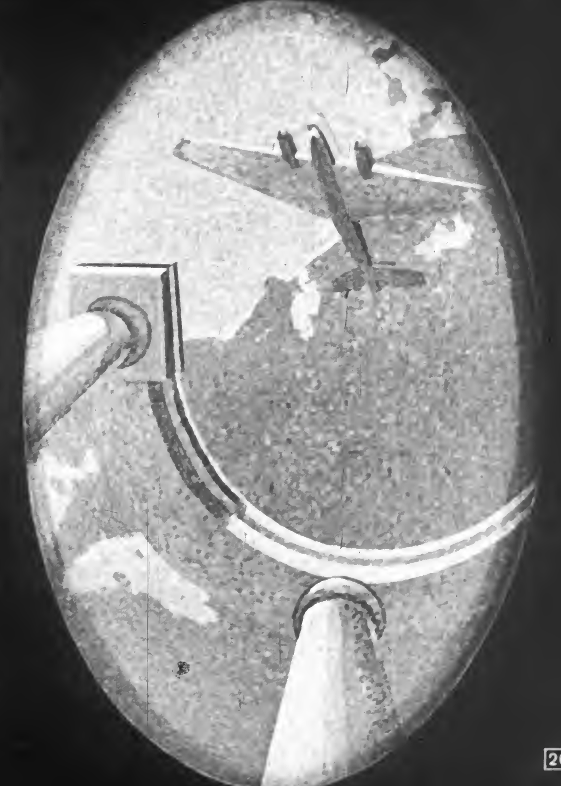

Александр Дейнека открыл для живописи «пятый океан» — воздушную стихию. Он показал нашу планету с тех необычных точек зрения, которые открываются глазам авиаторов.

«Парашютист». 1939.

„Наши горизонты необычайно расширились. Мы привыкли видеть землю с самолетов. Словом, мы глядим не только вдаль, но вверх и вниз, что, конечно, заставляет художников по-новому решать пространство. Наше время рождает для художников сюжеты в небе".

Мозаика на станции метро «Маяковская». 1939.

А здесь художник связал чувство дерзкого овладения воздушной стихией с исторической легендой.

«Никитка— первый русский летун».

1936.

В картине «Будущие летчики» (1937) есть ощущение необъятности, широкого и свободного дыхания огромного мира. В полете своей мечты мальчишки уже видят себя у штурвала самолета.

Десятки работ Дейнеки выполнены по мотивам его зарубежных впечатлений. У него нет поверхностных «туристских» набросков. Зорким взглядом нашего современника он видит жизнь, в которой так контрастно сталкиваются роскошь и бедность, история и живые страсти дней нынешних.

«Улица в Риме».
1935.

Горестно сиротское одиночество нищего бродяги, примостившегося на скамейке сада около дворца на берегу Сены!

«Тюильри». 1935.

В чем-то сродни этому парижскому бедняку и столь запомнившиеся художнику облики американских *„молодых негров с грустными глазами и мозолистыми руками“*.

«Юноша-негр». 1935.

Нередко произведениям Дейнеки свойственна проникновенная, глубоко человечная лирика, порой даже несколько созерцательного свойства.

«Девочка у окна». 1933.

«Пейзаж»
(«Ночь»).
1932.

Но большинство работ художника отличает смелая, резко заостренная публицистичность. Незадолго до Отечественной войны он создал картину «Левый марш». Она словно звенящие стихи Маяковского:

«Грудью вперед бравой!
Флагами небо оклеивай!
Кто там шагает правой?
Левой!
Левой!
Левой!»

С особой силой публицистическое начало в творчестве Дейнеки развернулось в годы войны с фашизмом. В его произведениях воплощены боль, напряжение, героический дух гигантской битвы с гитлеровским нашествием, страдания и надежды народа в пору тяжких испытаний.

«Окраина Москвы». 1941.

Многие месяцы проводит художник в действующей армии. Он изображает дни фронтовой страды, тяжкий ратный труд советских солдат, сцены боев, будни госпиталей.

«В походе». 1941.

«Фронтовой врач». 1943.

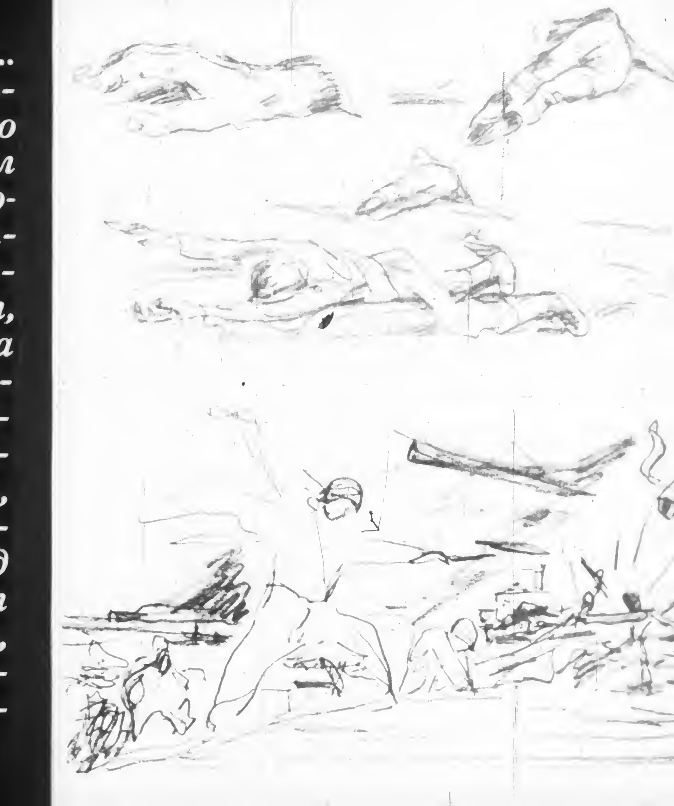
Словно бы небо и земля России наказывают беспощадной смертью гитлеровского оккупанта...

«Сбитый фашистский асс».
1943.

1942 год... „Была жестокая зима, начало наступления с переменным местным успехом, тяжелыми боями...

...Но писать решил... „Оборону Севастополя“, потому что я этот город любил за его веселых людей, море, лодки, самолеты. И вот воочию представил, как все взлетает на воздух, как женщины перестали смеяться, даже дети почувствовали, что такое блокада... Этот период моей жизни выпал из моего сознания, он поглотился единым желанием написать картину“.

«Оборона Севастополя» (1942) — вещь трагического плана. Художник показал момент «испытания огнем и железом», испытания смертью.

Это величественная эпопея о подвиге защитников Севастополя.

Очень своеобразно, в ключе «дейнековской лирики» воплотил художник момент окончания войны: над Берлином полощутся флаги победителей; в спокойном, притихшем небе летит советский самолет...

«Берлин.
В день подписания декларации».

1945.

Еще за несколько месяцев до окончания войны, уверенный в её победном исходе, художник возвращается к своим излюбленным темам, к образам свободы, красоты, торжествующей и прекрасной юности.

«Раздолье». 1944.

В этих образах—поэтическая суть, эмоциональное содержание послевоенных работ Дейнеки.

«Эстафета». 1947.

Некогда опаленный огнем войны, Севастополь предстает перед нами озаренным солнцем мира и спокойного, светлого счастья. (1956).

„Благодарна тема мира для художников. На смену стремительности, перенапряжению сил приходят убедительная ритмичность труда, величие размышлений народа по созданию благополучия государства“.

«Мирные стройки».

Мозаика, мрамор, смальта.
1959—1960.

«У моря». 1956.

„И не композицией сильна эта картина, а душевностью молодого открытого лица тракториста, его спокойной поступью, простым весенним пейзажем... чувством будущего... Если зритель и не увидит всего, что я сказал, то это не значит, что я этого не хотел сказать“.

«Тракторист». 1956.

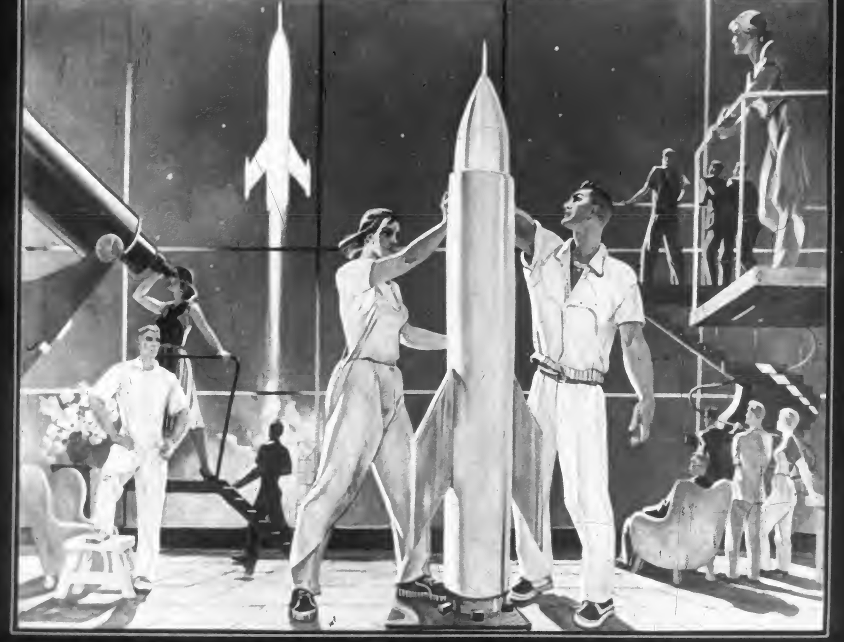

Много сил и вдохновения отдает Дейнека работе над образами героев наших дней.

«Доярка». 1960—1961.

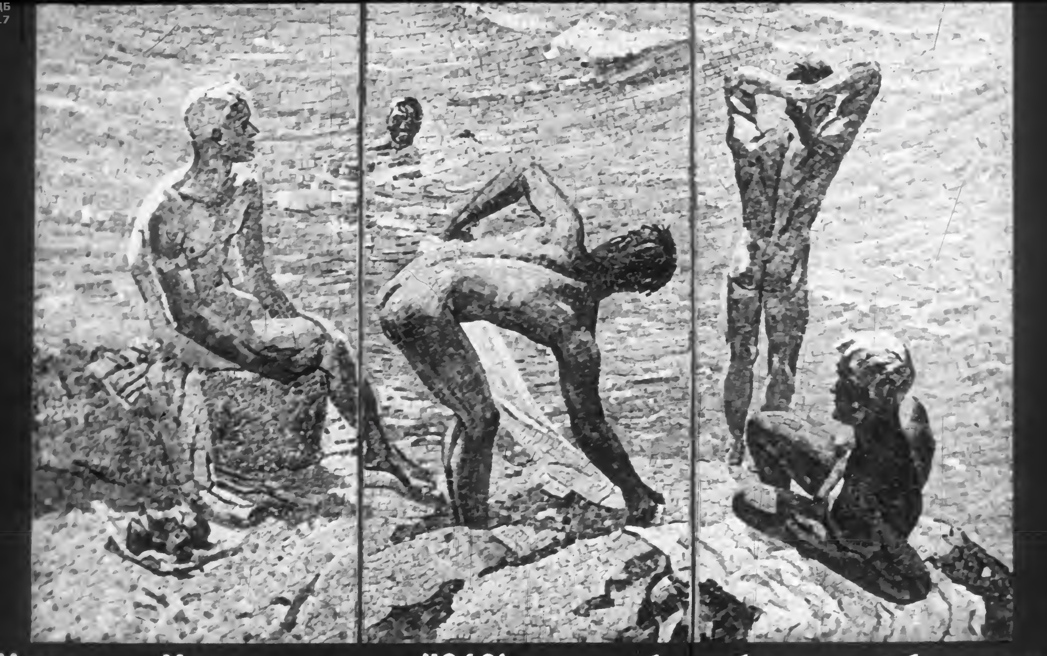
«Юный конструктор».
1966.

„Другим стал человек... Рамки понятия реального расширяются, мы глубже и шире видим, иные ощущения вкладываем в живописные качества“.

«Покорители космоса». Картон для мозаики. 1961.

«Все флаги в гости летят к нам». 1967.

Мозаика «Хорошее утро» (1960) словно бы вобрала в себя многие лучшие черты поэтического мира художника. На фоне ослепительно сверкающей голубизны моря изображены крепкие, мускулистые тела юношей. Это—праздник красоты, силы, здоровья.

Вновь и вновь утверждает художник в своем творчестве романтику советской действительности, ее светлую поэзию и человечность.

КОНЕЦ

Автор А. КАМЕНСКИЙ
Художник-оформитель И. БУЛАТОВА
Редактор М. МИНЦ

Студия «Диафильм», 1969 г.
Москва, Центр, Старосадский пер., д. № 7

Д-074-69

Черно-белый 0-20